

【東華新聲】

東華交響 2023 交響協奏音樂會

樂曲解說

沃夫岡·阿瑪迪斯·莫札特：G 大調第十七號鋼琴協奏曲，作品 453，
第一樂章，快板

Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto for Piano and Orchestra No. 17 in G Major, K.453, I. Allegro

此作品為莫札特於 1784 年 4 月 10 日完成，是其唯一採用 G 大調之鋼琴協奏曲。鋼琴的獨奏部分大量使用阿爾貝蒂低音（Alberti bass）、分解和弦以及快速音群，與樂團相互競奏，充份展現古典時期之協奏曲風格。

第一樂章（快板，Allegro）以奏鳴曲式「呈示部、發展部、再現部」為形式；呈示部之第一主題由第一小提琴導出，於當時是相對大膽且有別於其他樂曲的性格。第二主題則透過內聲部的半音進行轉入小調。

發展部由鋼琴上下行的三連琶音與使用四分音符上下行的管樂器形成強烈的和聲變化，透過調性、分解和弦的轉變將樂句延伸，旋律惆悵、優美，再由鋼琴奏出 c 小調之新主題預備進入再現部。

再現部與呈示部呼應，並維持在主調上，最後插入由鋼琴獨奏之華彩樂段（Cadenza，又稱裝飾奏），再由樂團結束全曲。

沃夫岡·阿瑪迪斯·莫札特：《歡慶，喜悅》選自經文歌，作品 165
Wolfgang Amadeus Mozart: Exsultate, Jubilate from Motette K. 165

這首經文歌《歡慶，喜悅》是莫札特為閩人歌手 Venanzio Rauzzini 所寫的。此曲表達蒙福的靈魂感到喜悅、歡快，邀請普天眾人一同歌詠。

Exsultate, jubilate（歡慶，喜悅），O vos animae beatae（你們被祝福的靈魂）
dulcia cantica canendo（唱著甜美的歌），cantui vestro respondendo（回敬你們的歌唱），psallant aethera cum me（上天與我同歌唱）。

小約翰·史特勞斯：《我親愛的侯爵》選自歌劇《蝙蝠》

Johann Strauss II: Mein Herr Marquis from Die Fledermaus

《蝙蝠》是圓舞曲之王小約翰·史特勞斯歌劇作品中最受喜愛的一部，曲調輕鬆活潑、故事情節幽默。《Mein Herr Marquis》選自劇中的第二幕，艾森斯坦夫人的女僕阿黛蕾，假扮成女星奧爾嘉出現在奧羅夫斯基公爵的假面舞會現場。當艾森斯坦認出阿黛蕾，當眾脫口說出：「妳跟我家的女僕很像」這句冒失話，引起大家的不悅，接著阿黛蕾使用這首著名的「大笑之歌」來取笑艾森斯坦。

Mein Herr Marquis,

我親愛的侯爵，

ein Mann wie Sie Sollt' besser das verstehn,
一個像您這樣的人不該出這種錯，
Darum rate ich,
所以我勸您，
ja genauer sich Die Leute anzusehen!
以後看人可要更仔細！
Die Hand ist doch wohl gar zo fein, hahaha.
我的玉手纖細，
Dies Füßchen so zierlich und klein, hahaha.
我的雙足嬌巧，
Die Sprache, die ich führe,
我的談吐高雅，
Die Taille, die Tournüre,
我的身段優美，長相高貴，
Dergleichen finden Sie Bei einer Zofe nie!
您永遠找不到有侍女能長這模樣！
Gestehn müssen Sie fürwahr,
您必須承認，
Sehr komisch dieser Irrtum war!
這個錯誤有多麼可笑！
Ja, sehr komisch, hahaha,
對，真是非常好笑，哈哈
Ist die Sache, hahaha.
竟有這種事，哈哈
Drum verzeihn Sie, hahaha,
請原諒，哈哈
Wenn ich lache, hahaha!
我忍不住大笑，哈哈！
(Ja, sehr komisch, hahaha)
對，真是非常好笑，哈哈
(Ist die Sache, hahaha!)
竟有這種事，哈哈！
Sehr komisch, Herr Marquis, sind Sie!
侯爵先生，您真是有趣！

Mit dem Profil im griech'schen Stil
這副希臘人優美的體貌
Beschenkte mich Natur:

是我與生俱來：
Wenn nicht dies Gesicht schon genügend spricht,
如果這張臉算不上突出，
So sehn Sie die Figur!
請瞧瞧我的身段！
Schaun durch die Lorgnette Sie dann, ah,
然後用您的長柄眼鏡，啊，
Sich diese Toilette nur an, ah
好好看看這副打扮，啊
Mir scheint wohl, die Liebe Macht Ihre Augen trübe,
我真誠地相信，是愛模糊了您的雙眼，
Der schönen Zofe Bild Hat ganz Ihr Herz erfüllt!
那美麗侍女的音容佔據了您的心田！
Nun sehen Sie sie überall,
在您眼中她無所不在，
Sehr komisch ist fürwahr der Fall!
這件事情有多麼可笑！
Ja, sehr komisch, hahaha,
對，真是非常好笑，哈哈哈
Ist die Sache, hahaha.
竟有這種事，哈哈哈
Drum verzeihn Sie, hahaha,
請原諒，哈哈哈
Wenn ich lache, hahaha!
我忍不住大笑，哈哈哈！

湯姆·瑞特·喬治：低音長號協奏曲

Thom Ritter George: Concerto for Bass Trombone and Orchestra

湯姆·瑞特·喬治（Thom Ritter George，1942）博士十歲時就寫下了他的第一首作品，在獲得碩士學位（1968 年）之後，被任命為華盛頓特區美國海軍樂隊的作曲家和編曲家，於 1970 年在天主教大學獲得音樂藝術博士學位後，立即被聘為昆西（伊利諾州 State of Illinois）交響樂團的音樂總監。1983 年，擔任愛達荷州市民交響樂團的指揮，截至目前為止已創作了超過 350 件作品。喬治得到了兩個 Howard Hanson 獎、美國作曲家和出版者協會的多個獎項以及第七屆 Sigvald Thompson 獎。他不僅對樂團的樂器學有深度的瞭解，還熟識樂手們的演奏方式。這對他的工作來說非常重要，因為他根據自己的研究為每個樂器設定了一些指導方針和限制。在每個獨奏作品中，都可以看到他對這些樂器演奏的細微關注，同時滿足獨奏者的技術要求。

喬治博士的低音長號協奏曲，建立在奏鳴曲式上，第一樂章是主題的呈示也是以主題為基礎來做各種旋律上的變化，第二樂章是一個獨奏者裝飾奏的段落，最後一個樂章是以 F 小調為基礎的賦格曲式開始，以主題再現作結尾。

這首協奏曲以慢板（Adagio）開始，帶出沉重的旋律線，接著進入快板（Allegro），這個部分中的音樂主題和技巧，包括八度跳躍、突如其來的重音以及節奏變化、等許多長號樂器滑音特色的展現。

第二樂章是一個長號獨自演奏（Cadenza）的段落。除了簡短的旋律結構不會被八度跳躍所打斷外，八度跳躍會留到每個片段的結尾。這也用一個巧妙的方式來提醒聽眾八度跳躍是沿用第一樂章很重要的素材。

第三樂章低音長號被賦予一個歌唱旋律的線條。以長號演奏 F 小調的賦格（fugue）主題為基礎，開始了一個賦格曲式的部分。在樂曲開頭以一個聲部的方式出現。接著，其他聲部分別以相同的主題，進行不同的節奏變化及發展，形成一個多聲部的賦格曲式結構。

在最後的段落中，這個主題的再現是在獨奏家和管絃樂團之間交替出現。各種樂器節奏上的複雜性及競速追逐為這首作品的結尾提供了最後的高潮，同時也提供了一個震撼人心的結尾。

夏爾·卡米耶·聖桑：B 小調第三號小提琴協奏曲，作品 61，第三樂章 莊嚴而適度的中板—不太快的快板

Charles Camille Saint-Saëns: Concerto for Violin and Orchestra No. 3 in B minor, Op. 61, III. Molto moderato e maestoso - Allegro non troppo

聖桑(Charles Camille Saint-Saëns, 1835-1921)是法國浪漫時期的重要作曲家，其第三號小提琴協奏曲為小提琴協奏曲的經典曲目之一，完成於 1880 年，呈獻給首演此曲的小提琴名家薩拉沙泰(Pablo de Sarasate)。

全曲共有三個樂章，今晚演出的第三樂章為 B 小調，四四拍子・二二拍子，奏鳴曲式。

獨奏小提琴 E 小調的裝飾奏啟開這個樂章，管絃樂予以回應並形成導奏，極具戲劇性。獨奏小提琴的旋律，是由第 2 樂章中間樂段的動機變形而來。決然的第一主題，以附點節奏與三連音符為其特徵，還帶有急速的下降旋律與 16 分音符的斷奏等技術性表現。悠然的第二主題是 D 大調，明快而快樂。到了發展部，夾著技巧性的發展而提出聖詠似的 G 大調平靜的主題。

再現部從導奏開始，然後再現第一主題，再移到第二主題，進入尾聲後炫麗的結束全曲。

路德維希·范·貝多芬：降 B 大調第四號交響曲，作品 60

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 in B flat Major, Op. 60

《降 B 大調第四號交響曲》，作品 60，是路德維希·范·貝多芬於 1806 年創作的交響曲。該作品篇幅不長，較為輕巧優美，是同類作品中較常被忽視的一首作品。舒曼評價之為「兩座北歐大神之間的溫柔希臘少女」，以和前後的《英雄》和《命運》作對比。但該作品中亦不乏充沛有力的樂段。

1806 年，貝多芬在他當時的贊助人李赫諾夫斯基親王家度暑假時，歐珀斯多夫伯爵來訪，後者是親王的親戚。伯爵聆聽了貝多芬的第二號交響曲。他對之十分喜愛，並要求貝多芬給他創作一部新交響曲，答應給出可觀的稿費，貝多芬於是暫停了《第五號交響曲》的創作，在歡快的情緒下完成了該作品。貝多芬與同時期創作的作品除了上面提到的作品之外，還包括其小提琴協奏曲和歌劇《費德里奧》的草稿。

作品首演於 1807 年 3 月，弗朗茨·約瑟夫·洛科維茨親王家舉辦的一場私人音樂會上。同時也首演了貝多芬的《科里奧蘭》序曲和第四號鋼琴協奏曲。第一場公眾首演則於 1808 年 4 月 13 日在維也納舉行，由貝多芬親自指揮。

全曲共四個樂章：

第一樂章：慢板—活潑的快板

帶引子的奏鳴曲式。引子暗示了該樂章的內容，從有著朦朧的神秘感的 B $\flat$ 小調弱奏開始，先上升到 B 大調，再經過 G $\flat$ ，由定音鼓和小號引回 B $\flat$ 大調。同樣的引回法在從展開部到再現部的過程中也出現，定音鼓滾奏 20 小節之長。第一主題極其歡快，充滿活力和喜悅，木管樂器的旋律更加強了這一效果。在發展部中出現了弦樂器與管樂器的對話，一唱一和，旋律溫馨。再現部較為短小，並直接引入花俏的尾聲。

第二樂章：慢板

樂章（柔板），E $\flat$ 大調，慢樂章，奏鳴曲式。該樂章主要由小提琴奏出平靜、如歌的第一主題，伴奏則有著放鬆但持續的律動感。第二個主題是單簧管獨奏，有些憂鬱的情調；在整個樂隊重申此主題時，情感愈發強烈。法國作曲家埃克托·白遼士亦形容此樂章是「純潔如天使般，難以抗拒的柔情蜜意，然而奇妙的藝術在加工期間完全消失」。

第三樂章：活潑的快板

此樂章雖然在絕大多數被出版的總譜中寫的是 Menuetto（小步舞曲），但在實質上卻是一首 Scherzo（詼諧曲）。該樂章是 ABABA 形式，即在 Scherzo（詼諧曲）-Trio（中段）-返回 Scherzo（詼諧曲）之後，又重複了一次 Trio 及 Scherzo。貝多芬的第 7 號交響曲中同樣運用了這一結構。全曲幽默而充滿能量，從開頭就可以聽出主題的元素。三聲部中段效果則仿倣一個業餘管樂隊演奏時，被一眾醉醺醺的小提琴手打擾之情況。在詼諧曲第三次出現時，由法國號強烈地切斷。

第四樂章：不太快的快板

奏鳴曲式。該樂章雖然速度標記不算極快，但多十六分音符，聽起來依然迅猛生動。再現部之前有一段低音管獨奏的柔和樂段，但隨即又進入了急促的尾聲。尾聲規模較大，變出各種花樣，直到快活地結束。卡爾·馬利亞·馮·韋伯並不喜歡

這一交響曲，他評論說：「低音提琴樂手一定要抱怨，『作曲家竟讓我像野山羊一樣瘋瘋癲癲。』」

參考資料來源：

《MUZIK 古典樂刊》No.148

<https://read.muzikair.com/us/articles/8f4ae43e-c089-4c99-b839-5de5997f8a57>

[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%AC%AC4%E8%99%9F%E4%BA%A4%E9%9F%BF%E6%9B%B2_\(%E8%B2%9D%E5%A4%9A%E8%8A%AC\)](https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%AC%AC4%E8%99%9F%E4%BA%A4%E9%9F%BF%E6%9B%B2_(%E8%B2%9D%E5%A4%9A%E8%8A%AC))

